

瑞士学者林小发：

17载译成德文版《西游记》

刘杨周慧

近来，国产游戏《黑神话：悟空》火爆出圈，在海内外引发阅读《西游记》原著的热潮。瑞士学者林小发（Eva Lüdi Kong）是《西游记》首个德文全译本的译者，曾在中国生活20多年。2016年，林小发翻译的《西游记》出版，在德国文坛掀起一阵“西游旋风”，并在次年获得第十三届莱比锡书展奖翻译奖。当时的获奖评语这样写道：“（翻译）不仅是把一种语言翻译成另一种，更在不同时代和不同思维方式的峭壁中搭起了一座桥。这正是‘世界文学’的真意，一种来自全世界、面向全世界的文学。”

与经典初相遇

林小发1968年生于瑞士比尔，一个钟表业小城，当地通行德语和法语。1983年3月，一个来自中国广西的杂技艺术团到访比尔，14岁的林小发一下就被介绍册上的中国字迷住了。回家后，她对照着册子上的中国字一笔一画地描，自此开始自学汉语。至今，那本册子还珍藏在她家中。

1990年，林小发来到中国，在浙江杭州西子湖畔的中国美术学院学习。一次偶然的机缘，她在上海古籍书店读到了《西游记》，妙趣横生的故事立刻引起了她的兴趣。然而初到中国，林小发的中文基础还不甚扎实，学习半年古文诗词后，她再次读起《西游记》，渐渐体会到小说的深意。林小发把书带回家，一口气读完，书中蕴含的中国古代世界观深深地震撼了她。

林小发注意到，中国的四大名著中，当时只有《西游记》没有德文全译本，《红楼梦》《水浒传》《三国演义》此前都已被德国汉学家弗兰茨·库恩（中文名孔肋之）完整地译成了德文版。

德语世界原先有《西游记》的两种译本：一种是东德译者赫茨费尔德（Johanna Hertzfeldt）在1962年翻译出版的《西方朝圣（Die Pilgerfahrt nach dem Westen）》，依据是中文原版及100回俄文译本，但采取总结性的翻译方式，诸多诗词、回目、对话等被删除；另一种转译自1942年出版的英文译本《猴子：中国民间小说（Monkey: Folk Novel of China）》。《猴子》由英国汉学家阿瑟·韦理英译，胡适作序，翻译了原书100回中的30回。英译本主角名叫“猴子”，没有回目，也未翻译诗词，开篇即言道：“自世界起始，有一块石头……”

彼时，在林小发的印象里，除个别人略知一二，德国人与瑞士人对《西游记》几乎一无所知。

用心翻译作注释

于是在1999年，读过原著和两种德文译本的林小发开始着手翻译《西游记》。在她眼中，那是一本独特的小说。“它不仅讲述了一个故事，而且给读者展开两层平行的内容，一是故事的叙事层面，二是隐喻于诗词和回目中有修行悟道的层面，用故事人物和情节，比喻一个人在修行过程中的内心动静。”

《西游记》人物繁多，同一人物还可能有别名，比如孙悟空，就另有“美猴王”“齐天大圣”“行者”等诸多称谓。林小发的处理方式是孙悟空音译，其余意译。

“唐僧”怎样译，林小发犹豫了很久。她先用汉语拼音“Tang seng”，后来改译为“来自中国的高僧”。原文里的“唐”，她翻译成

林小发

“China”，这样读者很容易联想到古代中国。唐三藏的“三藏”，原意是经、律、论3种类别的佛典，她先选用汉语拼音，后来发现其他译著通常采用梵文音译 Tripitaka，就沿用了这个通译。

神灵和妖精名的译法需要想象力，像小妖伶俐虫和精细鬼，分别译成“伶俐的小动物（Flinkgetier）”和“精细的小鬼（Feingespenst）”，前者的“getier”，特指昆虫、蜗牛大小的动物。在林小发看来，成语大多不难翻译。“沉鱼落雁”译成德语，比中文长一些，大意是“她太美丽，令鱼儿羞得潜往深处，使大雁惊得自天空坠落”。

最初译出10回后，林小发曾把译稿和小说简介寄给几家德国出版社，但都被婉拒。当时，德国几乎没有人听说过《西游记》，更不知道这本书的价值。大约10年时间里，她都没找到愿意出版德译《西游记》的机构。是否继续翻译，她也踌躇过，但最终没有放弃。

为了让德国读者了解《西游记》的文化背景，林小发还作了大量注释，书后附有一篇50多页的后记，其中18页是详细的神仙列表。林小发还挨个介绍了《西游记》中主要出场的各路神仙的来龙去脉，讲述《西游记》故事的形成和小说接受史、佛教和道教寓意以及数字、卦象、五行、方位等元素在小说中的意义和作用。关于自己对多个版本的考察以及为何选定《西游记》为翻译底本，她也作了详细说明。

2009年法兰克福书展是由中国担任主宾国，林小发在这里遇到了雷克拉姆出版社（Reclam）的编辑迪特·梅耶尔（Dieter Meier）。后者恰好对中国文学感兴趣，才令小说得以出版。彼时，林小发已经翻译到了第60回。7年后的2016年法兰克福书展上，林小发译《西游记》首发，首印2000册一售而空，短短5个月后就准备印第四版，在德国文坛掀起一阵“西游旋风”。

体现中西文化交流

当中国译林出版社资深德语编辑王蕾读了林小发的德文版《西游记》，很是吃惊：“德文

林小发译德文版《西游记》
（本文配图由作者提供）

版《西游记》的开头太流畅了，从翻译层面来说做到了信、达、雅，可见译者对中国文化很有研究。”

王蕾随手把德文版《西游记》第一回重译成中文，发到社交网络平台上。许多中国网友看了之后表示，仿佛体会到了阅读《西游记》的全新乐趣，也激发了他们对德文版《西游记》的兴趣——他们在网上询问，鸟巢禅师那里的《心经》有没有翻译？车迟国斗法，喝圣水那一段又是如何翻译的？……面对网友的热情，林小发用流利的中文回复：“若能激起中国人重读原版的话，我很开心。译回中文有趣，能读原著是福。”

林小发最早就读于苏黎世大学汉学系，1996年毕业于中国美术学院版画系，2004年浙江大学中文系硕士毕业。在杭州，她的普通话甚至比很多当地人还标准，听不出丝毫洋腔洋调，言谈间诗词信手拈来。

2006年起，林小发于中国美术学院中德学院任教。多年来，林小发俨然成了“西游记十级学者”。在中国美术学院给学生开讲《西游记》时，中国学生常常会询问这个金发碧眼的外国人，通过哪些途径深入了解中国古代文化，“我告诉他们，你去细读《西游记》的原版就会了解很多。”她笑言。

中国文化的沃土，滋养了林小发这位充满魅力的学者。在中国学习工作期间，她不仅深入研习中国传统文化，也在中西文化的交融中，逐渐形成了对中国文化的深厚认同。这份认同促使她致力于中国文化传播的实践，成功将《西游记》这一中国古典名著转化为德语版本。

林小发翻译这部中国古典名著，足足花了17年。对她来说，漫长翻译过程中的成长与挫折，恰恰应和了《西游记》的主题——取经。德文版《西游记》的问世，为西方读者提供了了解中国传统文化的途径；而德文版重译为中文的网上互动，又为中国读者提供了新颖的视角，体现出中西文化的交流交融。

（作者单位：中国美术学院）

冬日午后，走进辽宁省沈阳市铁西区兴华街一座锯齿形房顶的钢结构老厂房，穿梭于黑色的钢架梁架间，仰头看到能够吊起10余吨重物品的天车，结实的缆绳下，吊钩依旧悬挂在那里。徜徉其中，脚下的铁梯和廊道发出低沉的声响，仿佛在唱着一首关于旧时光的歌。

同这些鲜明的工业元素融为一体，是各式各样的艺术形式，画展、演出、文创市集……让人目不暇接。深沉、厚重的工业意象和活泼、轻快的潮流文化激烈碰撞，呈现出令人耳目一新的独特美感和气质。

这座建筑顶部的标牌显示着它现在的名字：1905文化创意园。而此前，这里是原沈阳重型机器厂的第二金工车间。沈阳重型机器厂是新中国建立的第一个专业重型机器制造厂，有40多项产品填补了国内重型机械产品的空白。

铁西区有“东方鲁尔”之称，新中国第一枚金属国徽、第一台普通车床和数控机床、第一台500千伏变压器等都在这里诞生，创造了新中国工业史上几百个第一，是新中国工业的一张名片。随着时代变迁，曾经辉煌过的铁西，也一度陷入困顿。

今年60岁的高忠文是沈阳重型机器厂的老职工，也是这一带的老住户，顺着他的讲述，这座老厂房的命运轨迹逐渐清晰起来。2003年10月，国家推动实施东北振兴战略，铁西迎来新的发展机遇，在老工业区调整改造中，沈阳重型机器厂于2009年正式撤离老城区。

企业搬迁后，留下来的老厂房是全部拆除搞商业开发，还是通过创造性改造使其再焕新生？“经过调研论证，保留的意见占了多数：这些老厂房是凝固的历史，也是促进城市更新珍贵的资源，只要改造、运营得当，工业锈带也能变成生活秀场。”铁西区文旅局局长王晖表示。

通过招商推介，2013年，出生于比利时的温州籍华人徐比莉决定接受这个挑战。秉承修旧如旧原则，她和团队在尽可能保留原有建筑外观和结构完整的基础上进行空间重整和改造，并围绕文化消费、艺术展览、特色演出等功能打造文化创意新空间，让“工业风”与“文化味”“烟火气”完美融合。

“看这幅插画，在生活场景中巧妙地融入体育运动动作。”徐比莉指着楼梯拐角处的一幅画作说。在中法两国建交60周年之际，今年4月，“巴黎人2024——城市中的运动”展览在此展出。徐比莉别具匠心，特意不设置固定展位，而是把画作分散布置在建筑内的各个转角和墙面，借此传达“让艺术成为一种生活方式”理念。

沿着楼梯来到2楼的木木剧场，一场话剧正待上演。自2018年改建完成后，这座小剧场已经连续7年举办当代戏剧节活动，吸引上千名演职人员和4.5万多名观众走进剧场参与或观看演出。今年10月18日，第七届戏剧节活动开幕，徐比莉和伙伴们把主题定名为“栖”，希望观众可以在戏剧世界中找到自己的精神栖息地。

剧场的一位工作人员告诉记者，现在沈阳年轻人流行“看戏度假”，小剧场的近距离表演能放大演员情绪表现张力，演出主题往往切中当下生活，再加上先锋甚至带有实验性的戏

辽宁沈阳铁西区1905文化创意园——工业老厂房成为文化新地标

本报记者 郝迎旭

剧表达方式，高度契合时下年轻人的审美和情趣。

戏剧人、音乐人、设计师……越来越多的年轻人来到1905逐梦。在一个名为“稀奇玻璃商店”的文创店铺，90后店主陈维肖正指导顾客把各种颜色的云母玻璃通过切割拼接制成小饰品。“顾客以年轻人为主，他们在体验手作乐趣的同时，还能打造一份属于自己的独特记忆。”陈维肖从美术学院毕业后本来留在北京工作，后来结识了沈阳姑娘赵鑫，小两口有一次慕名到1905参观，被这里独特的文化氛围所吸引，去年她正式辞职来到这里创业，既是为了生计，也是为了长相厮守。

今年国庆节前夕，1905自主打造的文化市集品牌“犀牛市集”再度开张，10天的时间里共推出160个文创项目摊位，举行了近百场文化活动，接待游客和市民7万多人次。“最初的犀牛市集以文创产品展销为主，如今已经成长为一场多元化文化盛宴，包括乐队展示、艺术品展览、文化交流等。”徐比莉希望来这的人能够放慢脚步，听着音乐，品品美食，享受舒缓的生活节奏。

采访结束离开时，高忠文老人一直把记者送到园区门口。大门左侧的外墙上，镶嵌着“铁西”两个大字。这两个字每个有3吨重，由沈阳重型机器厂搬迁停产前的最后一炉铁水浇铸而成。2018年，高忠文来到1905应聘成为一名安保人员，以另外一种方式继续守护着这座老厂房。

距离1905不远处，原沈阳味精厂搬迁后留下的红砖厂房变成了红梅文创园，原沈阳铝材厂旧址上改造建起了朝鲜族民俗文化产业园，而中国工业博物馆则原样保留了原沈阳铸造厂的翻砂车间……通过植入文化新业态，这些昔日的老厂房、老车间华丽转身，已成为这座城市新的名片和地标。

厚重的工业文化，奋进的振兴气魄，仍在滋养着一代又一代沈阳人。

1905文化创意园外景

受访者供图

微短剧《重回永乐大典》：古籍焕新，文化续焰

魏小雯 徐嘉伟

微短剧《重回永乐大典》海报

出品方供图

在历史长河中，有许多故事被岁月尘封，等待着被重新唤醒。微短剧《重回永乐大典》便如同一幅缓缓展开的古画，带领观众穿越时空，与古籍修复师邵白一同揭开《永乐大典》的神秘面纱。该作品由中央广播电视总台视听新媒体中心、国家图书馆（国家古籍保护中心）、抖音集团出品，央视网、红果短剧联合出品，于近期上线播出。

剧中，国家图书馆古籍修复所学者邵白偶然发现《永乐大典》残本，并与“书灵”元鉴奇妙邂逅，一段跨越千年的对话就此展开。“书灵”元鉴作为连接古今的密码，引领邵白完成修复工作，更予以邵白启发，使其成为一名优秀的古籍修复师。随着剧情的推进，观众也同主角一起“触摸历史”，挖掘内心的文化记忆，

逐渐领悟古籍修复与传承的重要意义。

“古人认为古籍是有生命的，对它们的称谓都有拟人化，这部微短剧对《永乐大典》‘书灵’的演绎抓住了这一点，既有趣味，也有一定历史依据。”国家图书馆副研究员、中国古籍保护协会古籍修复技术专业委员会副主任委员朱振彬说。

谈及制作心得，导演孔令飞表示：“关键是用心，用敬畏之心。”这份用心，一方面是确保剧情的真实性与准确性。为了尽可能严谨地还原古籍修复细节，该剧编剧团队曾多次前往国家图书馆古籍修复室调研，与修复师面对面交流学习，还在国家图书馆《永乐大典》展厅等场所进行实地拍摄，还原真实的古籍修复环境，并邀请专业古籍修复师进行现场指导。另一方面则是探索传统文化与现代科技结合的创新可能，展现人工智能和数字化修复技术在文化传承中的应用。

同时，这份用心也是如今微短剧行业重精品、重内容的一个缩影。今年以来，以红果短剧为代表的免费短剧模式正在占据更多市场份额。没有了吸引用户付费的压力，内容本身愈发成为决定市场走向的关键，推动了微短剧的

精品化和多元化。免费短剧更加注重完播率和播放时长，这就要求微短剧不仅要考虑情绪吸引力，还要让人物更立体，台词更精炼，情感线更完整，主题更有价值。由此，免费模式在给用户带来多元选择的同时，也给行业开创了新的收入模式，让微短剧发展实现良性循环。

近期播出的《锦衣夜行》就是此类精品微短剧的代表。该剧由红果短剧联合OST传媒制作，入选北京广播电视网络视听发展基金2024年度拟扶持及奖励作品名单，讲述了一位年轻人为了完成爷爷的愿望，邀请曾经的传统曲艺人重聚于老巷子，还原旧时盛况的故事。剧中城市建设与文化遗产之间的平衡、传统文化与现代生活的碰撞等多重议题交织，引发不少用户对于传统文化传承与保护的思考。此次联合出品的《重回永乐大典》是红果短剧推出的又一部精品作品，也入选了国家广播电视总局“跟着微短剧去旅行”创作计划第四批推荐剧目。

“我们希望通过微短剧这一新的传播形式，带领观众回溯《永乐大典》的‘前世今生’，身临其境感受文化的深邃魅力。”红果短剧相关负责人表示，“期待通过《重回永乐大典》的传播，能有更多像《永乐大典》这样的文化遗产被发现，让后世能够继续品读先人智慧，感受中华文化的博大精深。”

据了解，除了微短剧创作，抖音集团也积极参与古籍保护工作。2023年5月，由国家图书馆（国家古籍保护中心）与中国文物保护基金会、抖音集团公益三方联合主办的“同心护珍宝 聚力续华章——‘字节跳动古籍保护专项基金’成果展”在京举办，展示的104册古籍中就包括《永乐大典》“湖”字册。

“中教集团书架”落地智利

本报电（闻逸）中国教育出版传媒集团（以下简称“中教集团”）日前在智利书展主宾国展区举办圣托马斯大学孔子学院“中教集团书架”揭幕仪式。

“中教集团书架”是在全球合作孔子学院设立的文化推广项目，由中教集团提供图书资源，在孔子学院设立专有书架，方便当地师生借阅中国图书，并通过组织策划文化交流活动，打造学习中文和传播中国文化的示范点。圣托马斯大学孔子学院“中教集团书架”是继马来西亚、泰国、埃及和土耳其等地建成后的全球第五家“中教集团书架”，捐赠图书包括人文社科和科技、传统文化、少儿绘本、语言学习等类型。

表示，图书出版界合作是中拉文化交流的重要一翼，促进了中拉文明互学互鉴。“中教集团书架”的揭幕，将为丰富和扩充圣托马斯大学孔子学院的知识宝库，更加广泛在智利传播中国文化提供支撑，同时也将为深化双方在文教及其出版领域合作开辟路径。

中国教育出版传媒集团董事长冯云生说，圣托马斯大学孔子学院“中教集团书架”旨在为师生提供更优质的中文学习体验、更丰富的学术资源和更广阔的文化视野，希望以此为契机，加强双方在汉语教师培训、教育教学理论研究、教材及教学资源建设等方面的合作，通过开展系列活动，增进智利师生和民众对中国文化的了解，激发他们学习中文和中国文化的热情。

中国驻智利大使牛清报在致辞中